

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Oxímoron

Mishell Estefanía Torres Paz

Producción Musical y Sonido

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Producción Musical y Sonido

Quito, 10 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE MÚSICA

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

Oxímoron

Mishell Estefanía Torres Paz

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico: **María Teresa Brauer, MA**

Firma del profesor:

Quito, 10 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Mishell Estefanía Torres Paz

Código: 00143888

Cédula de identidad: 1004116370

Lugar y fecha: Quito, 10 de diciembre de 2019

RESUMEN

“Oxímoron”, es una producción discográfica que tiene por objetivo ser una alternativa innovadora en la oferta de indie-pop del mercado nacional. Presenta dos composiciones musicales de la cantautora ecuatoriana Doménica Zapata, donde el título es una expresión retórica que abarca dos conceptos de significado opuesto. El primer tema, “En Contraluz” muestra súplica, aceptación y renovación; mientras que, “Luz en la distancia” representa un análisis de limitantes imaginarios, una reflexión social ante la pérdida y superación. Los sencillos pertenecen al subgénero indie-pop, fusionan rasgos de música tradicional ecuatoriana, funk y jazz para posicionarse en el mercado nacional como un producto singular. La estrategia de mercadeo explota el potencial de las redes sociales, así como también la distribución en tiendas virtuales. El mercado objetivo son jóvenes y adultos entre las edades de 16 y 45 años, quienes representan la población económicamente activa a nivel nacional del proyecto. Para finalizar, el diseño gráfico refuerza el concepto de la producción mediante una directriz minimalista, enfocada en los constructos psicológicos que surgieron en la vida de la compositora.

Palabras clave: Producción y Arreglos, Industria Fonográfica, Dirección Musical, Grabaciones Sonoras y Plan de Marketing.

ABSTRACT

“Oxímoron”, is a record production that aims to be an innovative alternative in the indie-pop offer of the national market. It presents two musical compositions by the Ecuadorian singer-songwriter Doménica Zapata, where the title is a rhetorical expression that encompasses two concepts of opposite meaning. The first song, "En Contraluz" shows appeal, acceptance and renewal; while, "Luz en la distancia" represents an analysis of imaginary limitations, a social reflection on the loss and overcoming. The singles belong to the indie-pop subgenre, merging traits of traditional Ecuadorian music, funk and jazz to position themselves in the national market as a unique product. The marketing strategy exploits the potential of social networks, as well as distribution in virtual stores. The target market is young people and adults between the ages of 16 and 45, who represent the economically active population nationwide for the project. Finally, graphic design reinforces the concept of production through a minimalist guideline, focused on the psychological constructs that emerged in the life of the composer.

Keywords: Production and Arrangements, Phonographic Industry, Musical Direction, Sound Recordings and Marketing Plan.

TABLA DE CONTENIDOS

Resumen.....	4
Abstract	5
Indice de tablas	8
Indice de figuras.....	9
Introducción	10
Propuesta de equipo de trabajo	11
Propuesta de arreglos e instrumentación.....	11
Instrumentación.....	11
Propuesta de distribución de horas de estudio	12
Plan de marketing	13
Descripción general	13
El proyecto	13
El producto.....	13
Análisis situacional	13
Entorno socio-demográfico.....	13
Entorno psicográfico	13
Competencia	14
Análisis FODA.....	14
Estrategia de marketing.....	15
Segmentación.....	15
Propuesta.....	15
Posicionamiento.....	15
Detalles de la estrategia	15
Marketing mix.....	15
Plaza.....	15
Plan de promoción	16
Google Ads	16
Facebook	16
Youtube.....	16
Spotify.....	16
Calendario	16
Diseño gráfico.....	18

Conceptualización y descripción	18
Conclusiones	20
Referencias bibliográficas.....	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Plan de acción e implementación detallado por semana.....	17
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Imagen portada	18
Figura 2. Imagen contraportada	19
Figura 3. Diseño gráfico final	19

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un material comercialmente viable, generando alternativas innovadoras a la producción tradicional de indie-pop en el país. Además, pretende posicionar el producto en el mercado nacional como un trabajo artísticamente sólido que posee un concepto único.

“Oxímoron”, una expresión retórica que abarca dos conceptos de significado opuesto, permite expresar la idea central del proyecto de manera transparente. Se enfoca en la dualidad del ser humano, donde constructos formados a partir de una pérdida familiar muestran un contraste entre soledad y superación.

El producto discográfico tiene como base el género musical pop con rasgos tradicionales de música ecuatoriana para “En Contraluz”, el cual muestra súplica, aceptación y renovación. Mientras que influencias de funk y jazz mezclados con pop, apoya a “Luz en la distancia” para transmitir los diálogos personales y reflexiones ante el entorno de la compositora Doménica Zapata.

PROPUESTA DE EQUIPO DE TRABAJO

- Compositora: Doménica Zapata
- Productora y arreglista: Mishell Torres
- Ingeniero de grabación: Hugo Véjar
- Asistente de grabación 1: Isaac Vega
- Asistente de grabación 2: Cuillur Toaquiza
- Ingeniera de mezcla: Mishell Torres

PROPUESTA DE ARREGLOS E INSTRUMENTACIÓN

Los arreglos son fieles al concepto del proyecto, es decir el uso de melodías, armonías y ritmos se encuentra ligado a la transmisión de un sentimiento de nostalgia y transformación ante un acontecimiento de impacto en la vida de la compositora.

Se enfoca en el género musical pop con influencias de funk y jazz para “Luz en la distancia” el cual representa un análisis de limitantes imaginarios, una reflexión social ante la pérdida y superación. Posee ritmo, armonía y melodías sencillas, pero con el uso de pasajes de contraste poco convencionales en la forma, es decir uso de puentes transicionales, interludio y secciones de improvisación.

Para generar el contraste necesario que representa Oxímoron, el tema “En Contraluz” se encuentra en métrica binaria compuesta, 6/8, pero mantiene armonía y melodías simples y repetitivas de pop con rasgos de música tradicional ecuatoriana.

Instrumentación

Luz en la distancia (Doménica Zapata) - Doménica Zapata.

- Batería: Luigi Bolaños.
- Bajo: Karen Paredes.

- Guitarra eléctrica: Sam Picuasi.
- Saxofón soprano: Carlos Quilumba.
- Voz Principal: Doménica Zapata.
- Coros: Isaac Vega y Sisa Toaquiza.

En Contraluz (Doménica Zapata) - Doménica Zapata.

- Batería: Luigi Bolaños.
- Bombo andino, chagchas y palo de lluvia: Gustavo Bedón.
- Bajo: Karen Paredes.
- Guitarra eléctrica y acústica: Sam Picuasi.
- Saxofón tenor: Carlos Quilumba.
- Voz Principal: Doménica Zapata.
- Coros: Isaac Vega y Sisa Toaquiza.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE ESTUDIO

- *Basic 1*: batería (4 horas)
- *Basic 2*: bajo y guitarra eléctrica (4 horas)
- *Over-Dub 1*: guitarra acústica y saxofones (3 horas)
- *Over-Dub 2*: voz y coros (3 horas)
- *Over-Dub 3*: bombo andino, chagchas y palo de lluvia (2 horas)
- *Over-Dub 4*: voz (2 horas)
- *Mezcla*: 12 horas

PLAN DE MARKETING

Descripción general

El proyecto. “Oxímoron”, es una producción discográfica que tiene por objetivo ser una alternativa innovadora en la oferta de indie-pop del mercado nacional.

El producto. Presenta dos composiciones musicales de la cantautora ecuatoriana Doménica Zapata, bajo el nombre “Oxímoron” como la expresión retórica que abarca dos conceptos de significado opuesto.

“En Contraluz” muestra súplica, aceptación y renovación; mientras que, “Luz en la distancia” representa un análisis de limitantes imaginarios, una reflexión social ante la pérdida y superación.

Análisis situacional

Entorno socio-demográfico. Va dirigido a jóvenes y adultos, ya que representan el grupo más numeroso del Ecuador, entre las edades de 16 a 45 años de edad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). Los usuarios entre 18 y 34 años, comprenden una audiencia digital del 32% en Facebook, 37% en Instagram y 35% en Twitter (Del Alcazar, 2018). Constituye el mayor índice de difusión en línea, además representan un grupo de potenciales consumidores con poder de compra decisivo.

Entorno psicográfico. Se puede definir 3 tipos de perfiles de potenciales consumidores; estos se dividen en:

- **Audiencia musical:** personas involucradas con el negocio de la música. En este grupo se concentra la mayoría de consumidores con un gusto musical formado y aquellos que apoyan el talento nacional.
- **Exploradores:** personas proactivas en torno a canciones nuevas y artistas

emergentes. Para este grupo es importante el contenido y la relación de este con posibilidades de conocer nuevos talentos o tendencias.

- **Hipsters:** grupo de consumidores que presentan una influencia musical temporal, es decir se deja llevar por el estado actual de la industria para estar en “onda”.

Competencia

Propuestas de indie-pop extranjeras que concentren la atención de clientes en cada producto nuevo. Sin embargo, la ventaja del proyecto ante la competencia es la influencia de funk y música tradicional ecuatoriana como característica innovadora a la producción de pop en el país.

Análisis FODA

Fortalezas: Existencia de una demanda de indie-pop a nivel nacional, lo cual implica un vasto potencial comercial.

La formación académica y el desempeño de los músicos representan un recurso de calidad para desarrollar el producto de manera eficiente.

Oportunidades: Mayor poder adquisitivo presente en un público joven.

El mercado tiene mayor acceso a la tecnología e internet, lo cual favorece a la compra on-line de música.

Debilidades: Escasez de recursos económicos solventados por la productora.

Amenazas: La música comercial extranjera puede acaparar la atención de los clientes potenciales.

Baja aceptación del producto por los elementos y estructuras añadidas diferentes a lo establecido en los géneros musicales mencionados.

ESTRATEGIA DE MARKETING

Segmentación. El mercado objetivo consiste en varones y mujeres de edades entre 16 y 45 años de edad, de nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto que residen en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

El grupo de esta población es aproximadamente 4.220.280 individuos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). Por lo cual, se calcula que los consumidores potenciales de pop hecho en Ecuador serían 379.825 individuos, es decir el 9%.

Propuesta. Para llegar al target market es necesario conocer las plataformas de uso frecuente en la comunidad ecuatoriana donde se distribuye y promociona música. Según Del Alcazar (2018), las redes sociales con mayor cantidad de usuarios son: *Youtube* (13.6 millones) y *Facebook* (12 millones).

Posicionamiento. Se busca posicionar en la mente del consumidor como una producción musical con una propuesta innovadora ante el producto nacional presentado dentro del género indie-pop.

Detalles de la estrategia

1. Producción musical.
2. Plan de promoción.
3. Lanzamiento y redes sociales.
4. Venta.

Marketing mix

Plaza. *bandcamp.com*. será la principal plaza de distribución. Bandcamp es una tienda de música en-línea, cuyos clientes en su mayoría, son artistas independientes. Crear una cuenta en esta página no tiene precio y la transacción es procesada en horas (IFPI, 2012).

En las redes sociales seleccionadas para la promoción del producto se adjuntará el link de descarga de la cuenta de *bandcamp*, de esta manera, el consumidor consigue el producto y al descargar puede escoger entre varios formatos de audio, incluyendo algunos de alta definición, como: FLAC, WAV y AIFF. Según IFPI (2012), la página posee compatibilidad con los sistemas operativos Android y IOS, lo cual maximiza la facilidad de navegación, descarga y pago.

Precio. Se ha determinado que cada tema será comercializado a noventa y nueve centavos de dólar americano.

PLAN DE PROMOCIÓN

Para promocionar el producto, el equipo de trabajo principal ha decidido realizarlo en formato digital mediante Google Ads, Facebook, Youtube y Spotify. Las redes sociales son un medio alternativo de difusión de contenido, comercialmente viable y de baja inversión.

Google Ads. Se invertirán 100 dólares para realizar una campaña publicitaria con anuncios de video y anuncios de búsqueda en google.

Facebook. Manejo conceptual de la marca mediante la publicación de fotografías de la cantautora y videos del proyecto en general.

YouTube. Será utilizado como canal principal presentando el concepto, la producción realizada, y contenidos de promoción. Además, se publicarán videos de conversaciones y entrevistas sobre el concepto de los temas y composición de la cantautora.

Spotify. Será utilizado como una opción de servicios de streaming.

Calendario

El período de acción e implementación tendrá una duración de tres meses, de enero a marzo del 2020. Se lanzará un tema el primer sábado de cada mes. El lanzamiento del

proyecto se llevará a cabo el día sábado cuatro de enero, conjuntamente con el primer tema, “En Contraluz”. Posteriormente, el día sábado primero de febrero, se lanzará “Luz en la distancia”. El mes de marzo, está destinado a la promoción conceptual del proyecto. Durante este período, los dos temas serán promocionados de manera simultánea y se incluirá el servicio de streaming en Spotify.

	Enero				Febrero				Marzo			
Red Social	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Facebook												
YouTube												
Spotify												

Tabla 1. *Plan de acción e implementación detallado por semana.*

Como se puede visualizar, se promocionará en Facebook de manera permanente. El primer tema será promocionado desde la primera semana en YouTube, mientras que en Facebook se publicarán contenidos de apoyo a la promoción de la plataforma mencionada. Luego, se estrenará un tema la primera semana de cada mes con el soporte de un video donde la cantautora menciona el concepto creativo de la canción.

Finalmente, si la respuesta del mercado es favorable como se espera, se realizará un concierto en Quito, Guayaquil y Cuenca. Posteriormente, se podrían organizar más eventos en función de la demanda.

DISEÑO GRÁFICO

Conceptualización y descripción

Si bien se mencionó que el trabajo será promocionado y distribuido en línea, se considera necesario elaborar una presentación alterna en formato físico. De esta manera, se imprimirán sesenta discos compactos para ser distribuidos estratégicamente en el país.

La imagen principal será una fotografía de la cantautora intentando salir de una burbuja de refugio personal, esto representará los pensamientos y sentimientos que surgen como contraste de perspectivas ante la pérdida familiar. Además, en la contraportada se presentará una fotografía similar, pero con los ojos cerrados, representando el constructo formado que marcó la vida de la compositora.

Figura 1. *Imagen portada.*

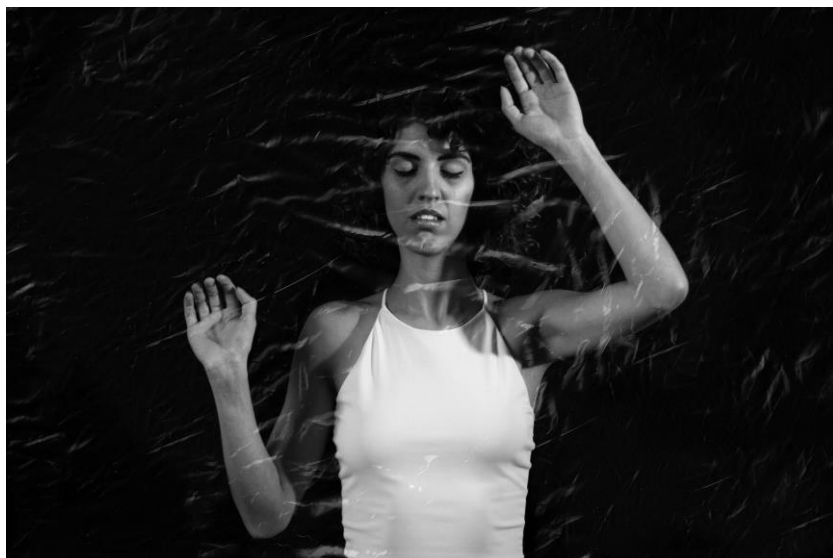
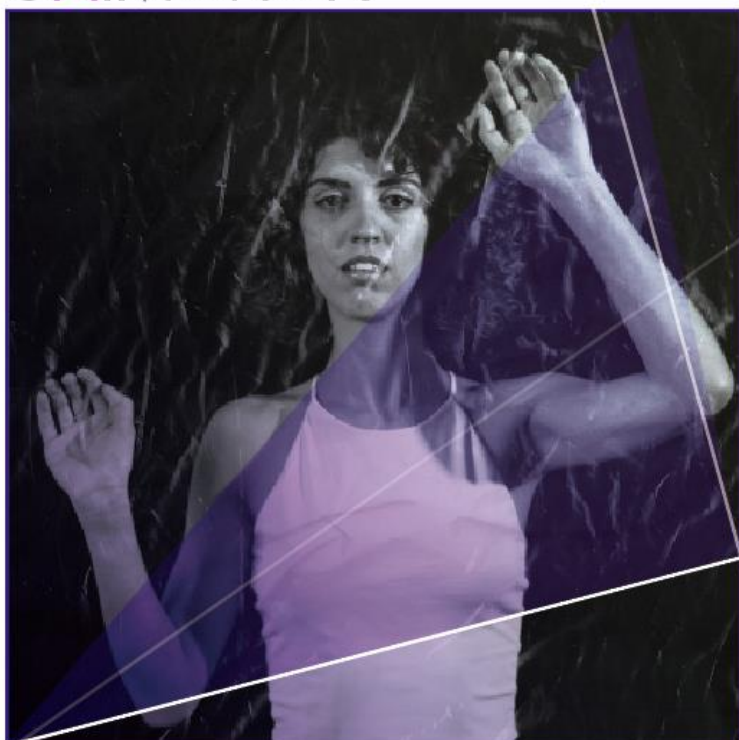

Figura 2. *Imagen contraportada.*

OXÍMORON

DOMÉNICA ZAPATA

Figura 3. *Diseño gráfico final.*

CONCLUSIONES

“Oxímoron”, ha demostrado la factibilidad de generar alternativas en la producción de indie-pop. El resultado es un trabajo discográfico innovador, donde las fusiones de rasgos propios de la música ecuatoriana con pop y funk, jazz con pop muestran un enriquecimiento musical para posicionar un material viable en el mercado del país.

La interrelación entre instrumentos, melodías y letras de las composiciones, representa un material sonoro relevante y transparente del concepto. El primer tema, “En Contraluz” muestra súplica, aceptación y renovación; mientras que, “Luz en la distancia” representa un análisis de limitantes imaginarios, una reflexión social ante la pérdida y superación. Es importante mencionar que no se utilizó instrumentos virtuales, esto permite alcanzar un realismo sonoro, la transmisión de diálogos personales y reflexiones de la compositora. Por otra parte, se concluye que entregar particellas en lugar de bocetos de forma para cada tema, limita el desempeño e interpretación de los músicos; ya que las líneas rítmicas y melódicas, no son plasmadas de manera natural. Además, en las grabaciones no se ubicaron a todos los artistas en la misma sesión, lo cual ocasionó dificultad en crear un espacio general para la mezcla final.

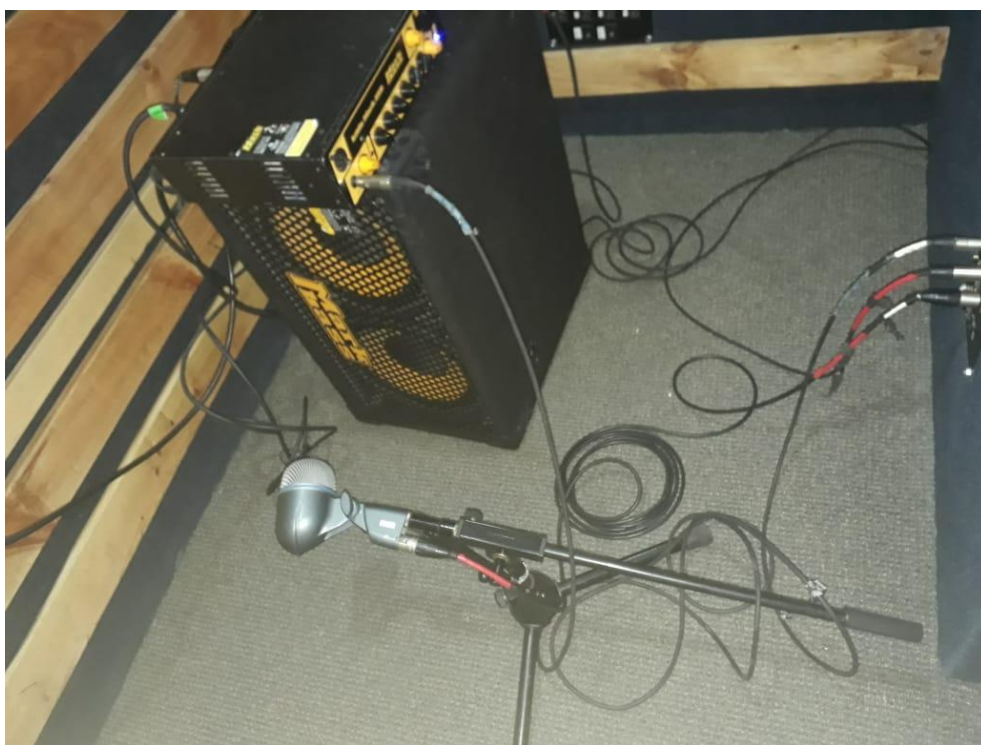
Se considera indispensable una planificación de grabación donde la base rítmica, es decir, batería, bajo y guitarras, sea capturada con la fidelidad de interacción entre músicos durante la ejecución de los temas. Esto facilitará el desarrollo de grabaciones de Over-Dubs, ya que la intención de cada tema será capturada desde el inicio de la producción.

Referencias bibliográficas

- Del Alcazar, J. (2018). *Estado Digital Ecuador – Estadísticas Redes Sociales, Aplicaciones y Sitios Web Ecuador*. Obtenido el 10 de septiembre 2019 de:
<https://blog.formaciongerencial.com/estadodigitalecuadoroctubre2018/>
- IFPI. (2012). *Digital Music Report 2012: Expanding choice*. Going Global. Zurich:
International Federation of Phonographic Industry.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). *INEC*. Obtenido el 10 de septiembre 2019 de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/>

ANEXO A: PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA DE OXÍMORON

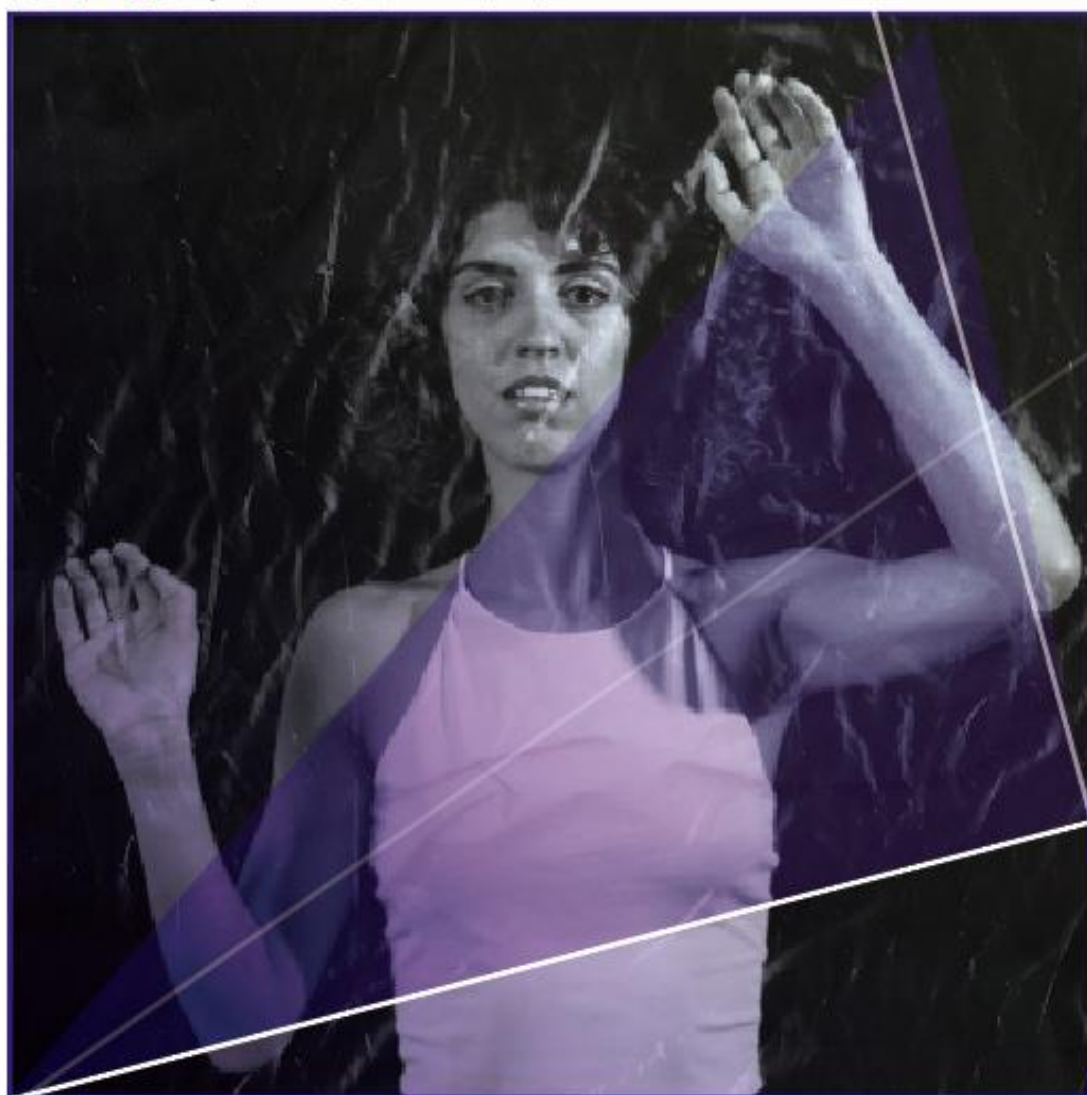
ANEXO B: DISEÑO DE OXÍMORON

OXÍMORON

DOMÉNICA ZAPATA

OXÍMORON

DOMÉNICA ZAPATA

OXÍMORON

DOMÉNICA ZAPATA

1 EN CONTRALUZ (Doménica Zapata) - Doménica Zapata

Doménica Zapata (Voz)
 Isaac Vega (Voces)
 Cuillur Toaquiza (Voces)
 Carlos Quilumba (Saxo tenor)
 Sam Picuasi (Guitarra eléctrica y acústica)
 Karen Paredes (Bajo eléctrico)
 Luigi Bolaños (Batería)
 Gustavo Bedón (Palo de lluvia, bombo andino y chagchas)

2 LUZ EN LA DISTANCIA (Doménica Zapata) - Doménica Zapata

Doménica Zapata (Voz)
 Isaac Vega (Voces)
 Cuillur Toaquiza (Voces)
 Carlos Quilumba (Saxo tenor)
 Sam Picuasi (Guitarra eléctrica)
 Karen Paredes (Bajo eléctrico)
 Luigi Bolaños (Batería)

@Todos los derechos reservados CoM-USFQ. Disco sin valor comercial. Todos los temas han sido grabados, mezclados y masterizados en los estudios del CoM.

1 EN CONTRALUZ

En contraluz, no me abandones
en contraluz, no me abandones
noooooo oooooo oooooo

Claro que sé volar en la vida
claro que sé volar
claro que se cubrir mis heridas
claro que se cubrir mi frialdad

La vida pasa sin esperar
fríos lamentos
y en la distancia nos lleva el mar
y al retenernos
volvemos a estar, a volar, a cambiar

En contraluz, no me abandones
en contraluz
mientras hoy busco ser el silencio
veo las hojas caer
veo las hojas caer
veo las hojas caer
veo las hojas caer

2 LUZ EN LA DISTANCIA

Esta es la vida que queremos llevar
proclamar, aventurarnos a decir lo
que está mal
tanto discurso, tanta farsa, tanta
ambición de perfección
yo lo veo devastador

Solo hay un tiempo: la vida
y si esta se destruye entre tantas
fantasías
terminaremos en otro lado
imaginando lo que pudo haber
quedado en nuestras manos

Entonces no te compliques
entonces no te limites
encuentra y vívelo
escucha y síguelo

Es como una luz en la distancia
es un lugar para la esperanza

Tanta realidad te quita el sueño y así
no puedes pensar
en la luz de un cuerpo, en su
oscuridad
en la polaridad del tiempo

OXÍMORON

Agradecimientos

Quiero agradecer a mis padres por apoyo incondicional para alcanzar esta meta.

A Sam Picuasi por ser un soporte en todo momento.

A los músicos y equipo técnico participante por su colaboración y excelente desempeño.

Finalmente agradecer a mis profesores de Producción Musical por su invaluable guía, paciencia y abnegación.

